

中国传统民族图案的艺术初探

王蓓,刘 恋

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

摘 要:民族图案是中国历史文化遗产之一,在美学史上占有重要地位。本文以中国传统图案审美特性和表现特征为视点,并对民族图案的几种形式构图和色彩、构图、寓意展开分析,促进民族图案与现代设计的充分结合来传承和创新。

关键词:民族图案;审美感受;寓意

中图分类号:J01

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2014)11-0175-02

中国传统图案有着几千年的历史,在新石器时代的编织、岩画、雕塑、剪纸、建筑等方面,都展现出各种不同形式的艺术风格。这些文化遗产是我们国家艺术宝库中的巨大财富。民族图案具有一定的地域性民族特色,同时也体现出一个名族的文化底蕴和内涵。中国民族图案有着自然质朴和含蓄内敛的特征。无论是在运用图案表达语言方面,还是在用图案表达感情,都是以人的内心、自然、对生活的热爱为写照,具有鲜明的艺术特色。艺术源于生活但也是高于生活的,总而言之,人类在各种情感上都离不开图案这个核心,都能通过图案表达出来^[1]。

中国民族图案发展史上美的原则也起到重要的作用。随着人类社会的发展,技术不断的改善以及优胜劣汰的自然规律,历史中的产品会有被淘汰的模式。然而这些产品遗产不会就这么消失了,通过发挥古代人的聪明才智用图案的方式予以保存,并经过特别的设计和构思留存下来。我们现代人就通过古代人留下了许多珍贵的图案,可以展现出当时更多历史背景、历史发明、历史故事。

图案作为政治宗教理论的外化形态,成为政治统治阶级的意志表现,是权力和贫富贵贱的标志象征。在审美的形式中,人的审美主体引起美感是情感所表现的,所以情感是美感主要而重要的特征。传统的民族图案有着更加重要的内涵表达,通过具体的生动的纹样形象,运用了象征寓意的艺术手法。

1 民族图案的审美特性

图案常常被认为是简单的花草动物造型,事实上传统的民族图案在历史上不是纯粹孤立的个体,而是物质

与精神的统一,是附于物质上的主体美的物化形态,也是古代社会审美纹样的表现。唯物主义认为,意识是存在的反映。因此,艺术创作是对社会生活的现实反映,传统的民族图案在历史的长期演变过程中,意念不断地与模式之间相互融合,慢慢形成不同的民族感情生活色彩图案形式。

1.1 传统植物图案

以花卉植物为民族图案的主要造型,常常都会用梅花、菊花、兰花、竹子、牡丹、荷花、松树等等。植物图案会用于服饰或者家具装饰布上,在原植物造型上加以变形所采用的图案。从创作的角度来分析,不要求形似,只要求神似。如莲花的造型演变成宝相花纹,采用花中套花有层次感的手法,让花纹造型饱满华丽。

1.2 传统动物图案

天上飞的、地上跑的都是动物图案的主要造型。常见的飞禽走兽有鱼、鸭、鸡、蝴蝶、狮子、龙凤等等。动物的四肢角、头、鳞、爪的图案组合富有丰富的内涵,具有威武、庄严、尊贵的象征,同时也能作为帝王权威的象征,是古代皇家最具有代表性的装饰纹样。

1.3 传统人物与其他形态结合的图案

一般都是人物、动物、花卉的组合,以满足各种构图需要。人物的造型都是以人们所熟悉的人物,通常都来源于神话故事、传说、戏曲等等。在创作过程中进行取舍、添加、组合、夸张等创作手法后,用来记载表达人们的理想和愿望。常常用于家庭用品的纺织面料和装饰品上。

图案的造型既有社会功利性,又有审美的愉悦性。使得图案注重形式美,又有情感内涵的表达。内涵与形

式的完美结合,便是传统图案的审美特性。

2 民族图案的表现特征

民族图案是一门手工绘画艺术,需要具有一定的创作能力才能展现出来。深入观察和接触,才能创造出最佳图案。作为图案创作者不仅要有扎实的创作图案技能,还需要丰富的想象力以及在素材上的新思维方式,才能创造出更加优秀的作品。图案源于生活,在创作中都是以生活作为图案的素材。可以选择一些虚拟的,尽可能地扩大想象,充分发挥作者的无限想象力。图案素材的选择都是通过审美感受来决定素材模式,然后在此基础上对素材进行升华。寓意和象征是图案的最重要的表现手法,在形象上同时也传达了借物托意。能达到这样的效果是需要一定的抽象思维和创作激情的。中国传统文化中,有些实物都有一些特定的寓意。如葫芦、灵芝、佛手等等都是寓意着单纯而朴实,是人们对生活的一种寄托,同时也能体现对单纯美好生活的向往。

2.1 图案的色彩

古代民族图案强调色彩的象征性,表现一种唯美自然和谐的意味。红色表示吉庆,黄色表示华贵,绿色代表生命活力,将自然色彩中加入了人的情感。图案中的用色比较讲究色彩的搭配、冷暖以及面积对比。红色与绿、蓝色中间加入黑白、金银等等。色彩上的处理往往经过不同方位和面积改变,能营造出温情而雅致的效果。总而言之,色彩绚丽与清新淡雅的图案并存,共同演绎着民族自古以来的自然质朴。

2.2 图案构图

审美思想所强调的是万事万物统一协调而形成的整体,图案作为审美意识的外在表现形式,构图上就遵从饱满完整的构图形式,同时也符合科学合理的布局模式。图案创造者们充分发挥自己的想象力,在有限的空间里添加多种艺术元素置于画面中,运用变化多端的、对称的、集中的等等格局,使得图案更加饱满、对称、错落有致、虚实相间。古代宋元时期多数都以花卉树枝的纹路作图案,通过线条的不同风格排列,伸展、连续、翻转、相

互连接。这种流畅的线条使图案既有丰富的造型感,又有极强的韵律美^[2]。

2.3 图案寓意

民间图案设计是自然现象拟人化、社会化、理想化,运用指物会意、感景悟意、宗教禅意、吉祥文字的直接运用手法。在图案的平面中,展示出天地与人类之间相互和谐的思想文化理念,讲究图中带寓意、拖物言志的构图法则。如龙凤呈祥这样的代表性图案,能够与一些事物联系起来,表达美好理想的寓意。

3 结 语

随着人类历史不断的发展,对图案的追求和崇尚,展现出每个文化精神时期的审美标准,形成了不同的艺术装饰模式,同时也反映了有民族特色的装饰意识。民族图案是一个民族特色的具体体现,在现代生活模式的背景下,民族化与国际化的相互结合是现代设计发展的必然趋势。现代设计中所需求的艺术养分必须依托于民族文化中各种不同成分的精髓。在民族的生活习惯和文化背景下,经过长期的历史发展过程形成了具有艺术风格的民族图案,同时也反映了民族心理的艺术感受。继承并发扬传统的民族图案,吸收现代设计的理念,是民族图案艺术走向世界艺术的根本途径,也是现代民族艺术发展趋势。

民族图案的多样化设计有着重要的作用。平面设计师在设计时往往在多重元素中寻找设计灵感,甚至在新的领域延伸出新的设计元素,让整个设计保持着新鲜活跃的设计思维模式,这样才能使我们的现代设计在国际上取得更加优异的成绩。

参考文献:

- [1] 张岱年,方克立. 中国传统文化概论[M]. 北京:北京师范大学出版社,2004.
- [2] 赵茂生,装饰图案[M]. 北京:中国美术学院出版社,2003.

(责任校对 谢宜辰)